ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ МИРА

ХАРМЕНС ван РЕЙН РЕМБРАНДТ

Великие художники мира

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ МИРА

Харменс ван Рейн
РЕМБРАНДТ

СОСТАВИТЕЛЬ В.А. СОВИНИН

Москва, 2014

УДК 7.0
ББК 85.101
Р37

Составитель В. А. Совинин

Р37 **Рембрандт Харменс ван Рейн** / [сост. В. А. Совинин]. — М. : РИПОЛ классик, 2014. — 40 с. : ил. — (Великие художники мира).

ISBN 978-5-386-07844-7

Рембрандт Харменс ван Рейн — представитель золотого века голландской живописи, великий мастер светотени, признанный художник, гравер, офортист, снискавший подлинную славу и неприкрытую ненависть современников и совершивший настоящую революцию в живописи. Его работы, чрезвычайно различающиеся по жанру, были поистине уникальны и всегда узнаваемы. И человечество спустя несколько веков после смерти великого мастера не устает восхищаться его безграничным талантом.

УДК 7.0
ББК 85.101

ISBN 978-5-386-07844-7
© ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2014

Содержание

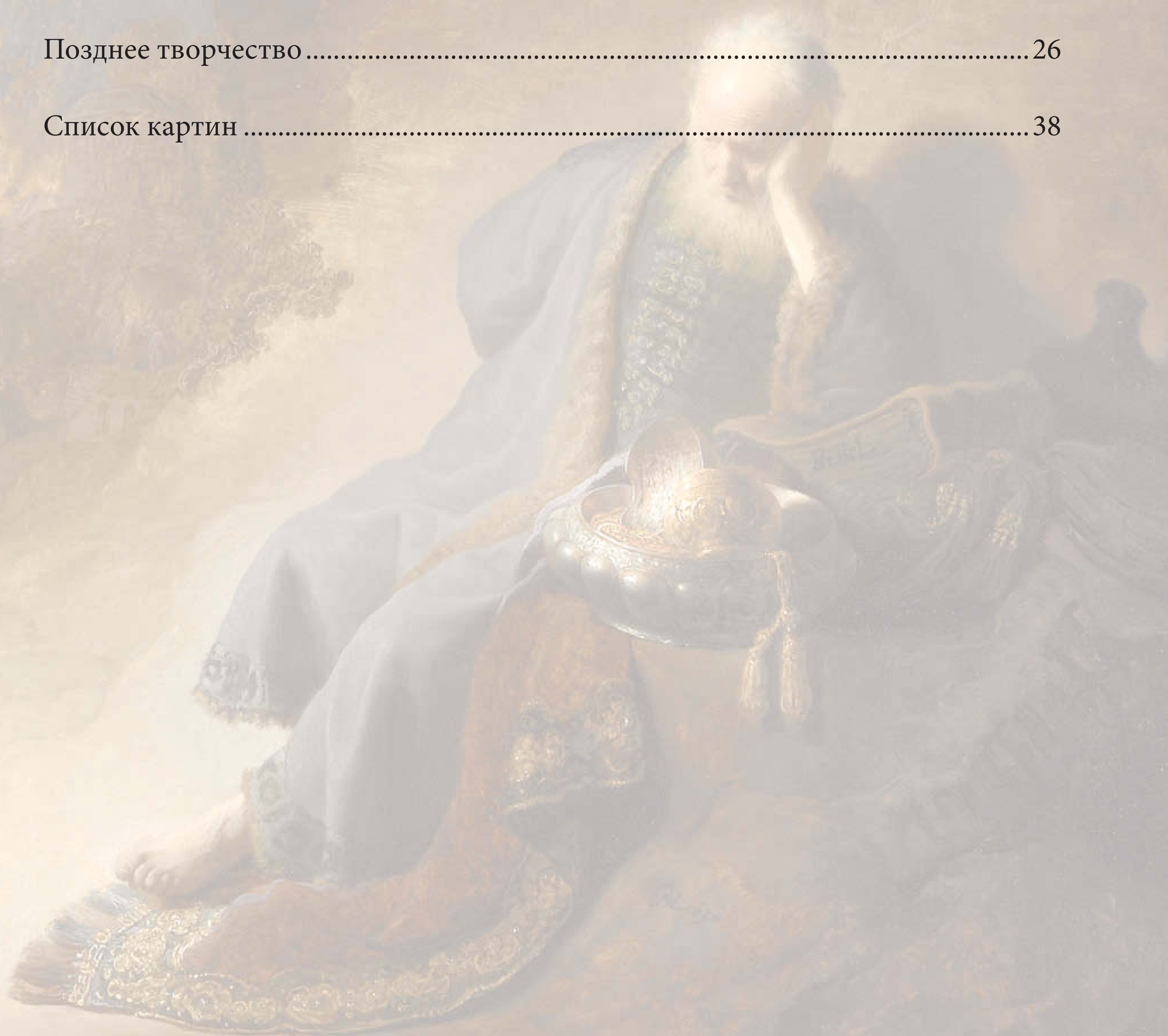
Детство и юность........6

Ранние годы........7

Амстердам........15

Позднее творчество........26

Список картин........38

Золотой век голландской живописи богат прекрасными художниками, однако одним из величайших художников по праву считается Рембрандт Харменс ван Рейн. Великий мастер светотени, признанный художник, гравер, офортист, он снискал подлинную славу и неприкрытую ненависть современников и совершил настоящую революцию в живописи. Никто прежде не умел так правдоподобно отражать в картинах весь спектр человеческих чувств и переживаний. Его работы, чрезвычайно различающиеся по жанру, были поистине уникальны и всегда узнаваемы. Рембрандт — новатор, чьи работы всегда отличались накалом драматизма и жизненностью.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Выходец из многодетной семьи состоятельного мельника, Рембрандт родился в Лейдене 15 июля 1606 года на отцовской мельнице, стоящей на реке Рейн, благодаря которой впоследствии великий мастер и получил свое прозвище «ван Рейн».

Рембрандт был восьмым из девятерых детей и родился в то время, когда дела отца шли хорошо, как никогда. Именно поэтому юный Рембрандт, в отличие от своих старших братьев, получил действительно хорошее образование. Отец отправил его в престижную латинскую школу, надеясь, что впоследствии сын поступит в Лейденский университет. Однако самому Рембрандту занятия в школе не приносили удовольствия: учился он плохо, а вскоре и вовсе изъявил желание сделаться живописцем. Отцу пришлось уступить желанию настойчивого сына, и уже в тринадцать лет тот был отдан учиться живописи. Первым преподавателем Рембрандта стал лейденский живописец Якоб ван Сваненбюрх, специализирующийся на исторических полотнах. В мастерской своего учителя юный Рембрандт пробыл три года, впрочем, нельзя сказать, что за это время он добился каких-то ощутимых успехов, а потому по истечении указанного срока он занялся поисками нового наставника.

«Крещение евнуха», 1626, дерево, масло. Национальный музей религиозного искусства, Утрехт

«Товит, подозревающий жену в воровстве», 1626–1627, холст, масло. Рейксмюзеум, Амстердам

В 1623 году Рембрандт начал брать уроки у нового учителя, Питера Ластмана, для чего переехал в его амстердамскую мастерскую. Ластман, который в свое время прошел стажировку в Италии и специализировался на исторических, мифологических и библейских сюжетах, оказал сильное влияние на формирование раннего стиля Рембрандта. Пристрастие к пестроте и подробнейшей детализации изображения, свойственное Ластману, надолго стало частью живописного стиля самого Рембрандта. В этом стиле были созданы такие работы, как «Сцена из древней истории» (1626) и «Побиение камнями святого Стефана» (1629). А написанная в 1627 году картина «Аллегория музыки» является одним из ярчайших примеров влияния Ластмана на творчество ван Рейна. По сравнению с более зрелыми работами все картины раннего периода невероятно яркие, красочные, детализированные. Складывается впечатление, что в то время Рембрандт преследует только одну цель: как можно достовернее передать любую, самую незначительную деталь, каждый элемент изображаемого им сюжета и сделать картину максимально реалистичной.

Достигнув определенного уровня мастерства, Рембрандт в 1627 году вернулся в Лейден и вместе со своим другом Яном Ливенсом открыл собственную мастерскую. В этот же год он начал набирать учеников и всего за несколько лет приобрел известность.

В 1628 году Рембрандт мог по праву считаться уже вполне сформировавшимся художником, поскольку в то время уже имел собственного ученика, Герарда Доу, ставшего впоследствии известным живописцем.

РАННИЕ ГОДЫ

Первые известные картины Рембрандта относятся к 1627 году. В это время художник невероятно много работал, ежечасно стараясь усовершенствовать свою живописную технику, а потому весь окружающий мир представлялся

«Самсон и Далила», 1628, доска, масло. Берлинская картинная галерея, Берлин

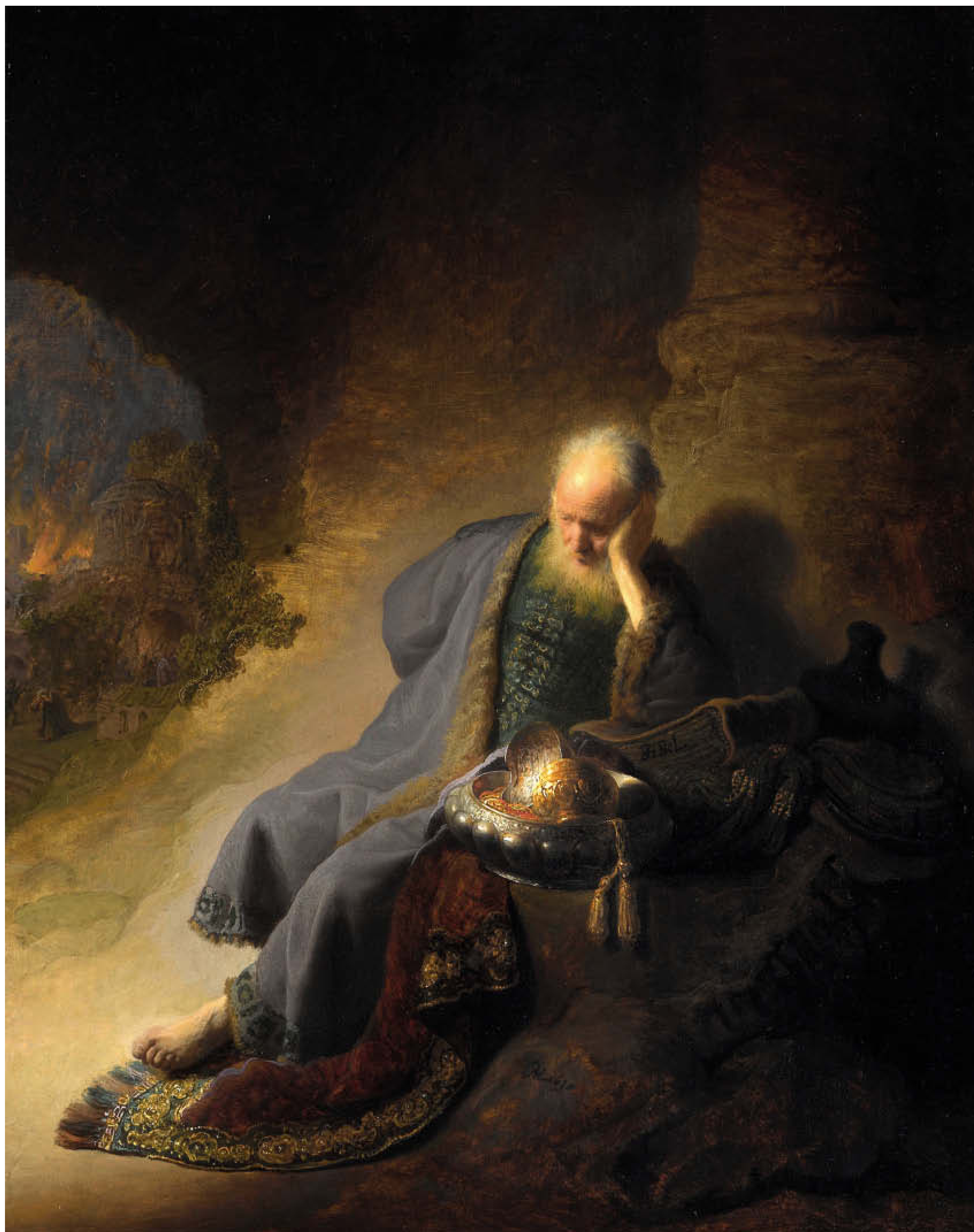
ему бесконечным источником вдохновения — своих моделей он искал повсюду. Часто на эскизах, картинах и гравюрах он изображал своих близких знакомых и членов своей семьи. Не гнушался он и автопортретами.

Рембрандт писал как по собственному желанию, согласуясь со своим вдохновением, так и на заказ (в основном работал над портретами). Но что бы ни подтолкнуло художника на создание картины, его полотна неизменно пленяли зрителей выразительностью и живыми, детально проработанными характерами. Подобно другим мастерам эпохи барокко, Рембрандт начал постепенно постигать тайны светотени, чтобы еще точнее, еще тоньше передавать всю гамму человеческих эмоций. Во многом молодой Рембрандт равнялся на работы немецкого живописца Адама Эльсхаймера, а также на произведения караваджистов. У каждого из уже признанных мастеров Рембрандт брал какую-то одну, особенно ему приглянувшуюся деталь, создавая тем самым свой собственный стиль, который впоследствии прославил его на весь мир. Итогом творческих поисков молодого Рембрандта стали такие полотна, как «Товит и Анна», «Валаам и ослица». В этих работах он не только позволил разгуляться своей богатой фантазии, но и проявил стремление к высокой степени выразительности. Также примечательна работа, написанная Рембрандтом в 1628 году и получившая название «Художник в своей мастерской». Предположительно, она может являться автопортретом самого молодого живописца, запечатлевшего себя в момент созерцания собственного творения. Весьма интересна композиция картины. Рембрандт намеренно изобразил холст, над которым ведется работа, на переднем плане, из-за чего сам живописец кажется маленьким, незначительным — таким же ничтожным предстает и человек перед силой и мощью Искусства.

За время своего пребывания в Лейдене, Рембрандт познакомился со многими талантливыми художниками и граверами. Он часто общался с Ливенсом, который был ему не только другом, но и конкурентом. Молодые художники нередко брались за один и тот же сюжет, заимствовали друг у друга новые живописные приемы и неизменно восторгались Рубенсом. А пото-

«Молодой ученый и его наставник», 1629–1630, холст, масло. Музей Гетти, Лос-Анджелес

«Иеремия, скорбящий о гибели Иерусалима», 1630, холст, масло. Рейксмюзеум, Амстердам

«Портрет пожилого человека в военном костюме», 1630–1631, дерево, масло. Музей Гетти, Лос-Анджелес

му нет ничего удивительного в том, что работы их в то время были чрезвычайно похожи.

В 1629 году в жизни молодого Рембрандта произошли серьезные перемены — его работы заметил секретарь самого принца Оранского, Константин Гюйгенс, известный в то время поэт и меценат. Гюйгенс сравнивал полотна Рембрандта с самыми лучшими произведениями современных итальянских и даже античных мастеров, тем самым необычайно высоко оцени-

«Воскрешение Лазаря», 1630–1632, доска, масло.
Окружной музей искусств, Лос-Анджелес

вая мастерство ван Рейна. А молодой Рембрандт, вдохновленный сложными, многофигурными полотнами Рубенса, написал для принца парные полотна «Воздвижение креста» и «Снятие с креста».

Гюйгенс в одном из писем превозносил Ливенса и Рембрандта, называя их истинными талантами и многообещающими молодыми художниками.

«Минерва», 1631, холст, масло.
Берлинская картинная галерея, Берлин

Как мы уже знаем, на картинах Рембрандта часто можно видеть близких художнику людей: родственников, друзей, знакомых. В 1631 году он написал портрет пожилой женщины в образе пророчицы Анны, в которой современники без труда узнавали мать ван Рейна.

В будущем Рембрандт часто будет обращаться именно к портретам пожилых людей, и, работая над «Пророчицей Анной», он продумывает основную схему, которой будет придерживаться в дальнейшем. Так, он редко пишет пожилых людей в компании, намного чаще представляя своих моделей в одиночестве, одевая их в экзотические костюмы, всеми силами стараясь передать царящую вокруг портретируемого атмосферу... Конечно, работая на заказ, Рембрандт старается угодить заказчику, однако, повинуясь собственному вдохновению, будучи предоставлен сам себе, он целиком и полностью освобождается от условностей и стремится создать удивительно живой и точный образ.

Благодаря Гюйгенсу молодой Рембрандт смог связаться с богатыми заказчиками, для которых впоследствии написал несколько полотен, а также получил заказ для самого принца Оранского на серию картин на религиозные сюжеты. В 1631 году он оставил свою мастерскую на по-

«Портрет мужчины, члена семьи ван Берештейн», 1632, холст, масло.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Похищение Европы», 1632, холст, масло.
Музей Гетти, Лос-Анджелес

печение Ливенса и переехал в Амстердам: этот богатый торговый город открывал для художника новые возможности. Горожане быстро оценили талант Рембрандта по достоинству, и в скором времени у него появились состоятельные почитатели. Многие видели в ван Рейне нового Рубенса, великого мастера эпохи барокко. И надо сказать, что живописец полностью оправдывал ожидания. Картина «Урок анатомии доктора Тульпа», написанная в течение первого года жизни в Амстердаме, принесла Рембрандту широкую известность. В случае с этим полотном он новаторски подошел к выстраиванию композиции группового портрета, придав позам непринужденность и объединив всех участников единым действием. В своих портретах, которые Рембрандту заказывали неизменно, он не только чуть ли не с фотографической точностью передавал черты лица своих моделей, но и столь же тщательно выпи-

«Урок анатомии доктора Тульпа», 1632, холст, масло.
Музей Маурицхёйс, Гаага

сывал их одежду и украшения, как, например, в картине «Портрет бургграфа».

АМСТЕРДАМ

Переезд в Амстердам значительно повлиял на творчество Рембрандта. Здесь он начал получать много серьезных заказов, здесь же продолжил совершенствовать свое мастерство. Все это время художник неустанно работал, писал с натуры, создавал гравюры, делал бесчисленные этюды. Мастерство Рембрандта-портретиста было столь велико, что, за что бы он ни брался, художник всякий раз с небывалой тщательностью прорабатывал все детали и блестяще передавал характер модели. Однако наиболее свободны и разнообразны в изобразительном плане все же не работы, выполненные на заказ, а автопортреты мастера и портреты близких

«Портрет мужчины в восточном костюме», 1632, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

ему людей. Именно в них художник, не рискуя оскорбить заказчика, смело экспериментировал, стараясь найти наиболее точные способы психологической выразительности.

В 1634 году живописец женился на богатой патрицианке Саскии ван Эйленбург, которая на долгие годы стала излюбленной моделью мастера. Брак оказался счастливым, а дела художни-

ка с того самого года неуклонно шли в гору. Это было начало великого успеха. Еще до женитьбы, в 1633 году, Рембрандт написал портрет своей будущей жены, который получил название «Улыбающаяся Саския». В этом портрете он отразил всю нежность и красоту цветущей юности.

Однако наиболее значимой портретной работой этого периода считается все же знаменитый «Автопортрет с Саскией на коленях», созданный в 1635—1636 годах. Здесь живописец перешагнул через общепринятые каноны, создав живую, очаровательную в своей непосредственности композицию, наполнив картину светом, подобрав теплую цветовую гамму. Именно эта манера принесла художнику славу, и он стал во множестве получать заказы от состоятельных жителей Амстердама. Неудивительно, что состояние его росло.

И все же во время своей жизни в Амстердаме художник чаще всего обращался именно к автопортрету. Он всегда писал себя с охотой, наряжаясь в фантастические одеяния, придумывая замысловатые позы: Рембрандт всегда находился в поиске, неустанно развивая и совершенствуя свою живописную манеру.

Большое внимание Рембрандт уделял и библейским сюжетам. Даже на этюдах изображаемые им пожилые люди, современники художника, частенько преображались в библейских героев, как, например, задумчивый человек на рисунке «Иеремия, скорбящий о гибели Иерусалима».

Впрочем, не меньше, чем религиозными, Рембрандт интересовался и мифологическими

«Беллона», 1633, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

сюжетами. Легенды и мифы Античности вдохновили его на создание сразу нескольких удивительных произведений, во время работы над которыми он дал полную волю собственному воображению. В 1632 году мастер написал многофигурное полотно «Похищение Европы», в котором значительно преобразил всем хорошо известный сюжет. Прежде живописцы, работая с мифологическими сюжетами, писали персонажей в полном соответствии с их исторической эпохой. Рембрандт же перешагнул через правила и поместил персонажей «Похищения Европы» в современный для себя мир. Он нарядил женщин не в античные одежды, а в богато укра-

«Портрет женщины», 1633, дерево, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

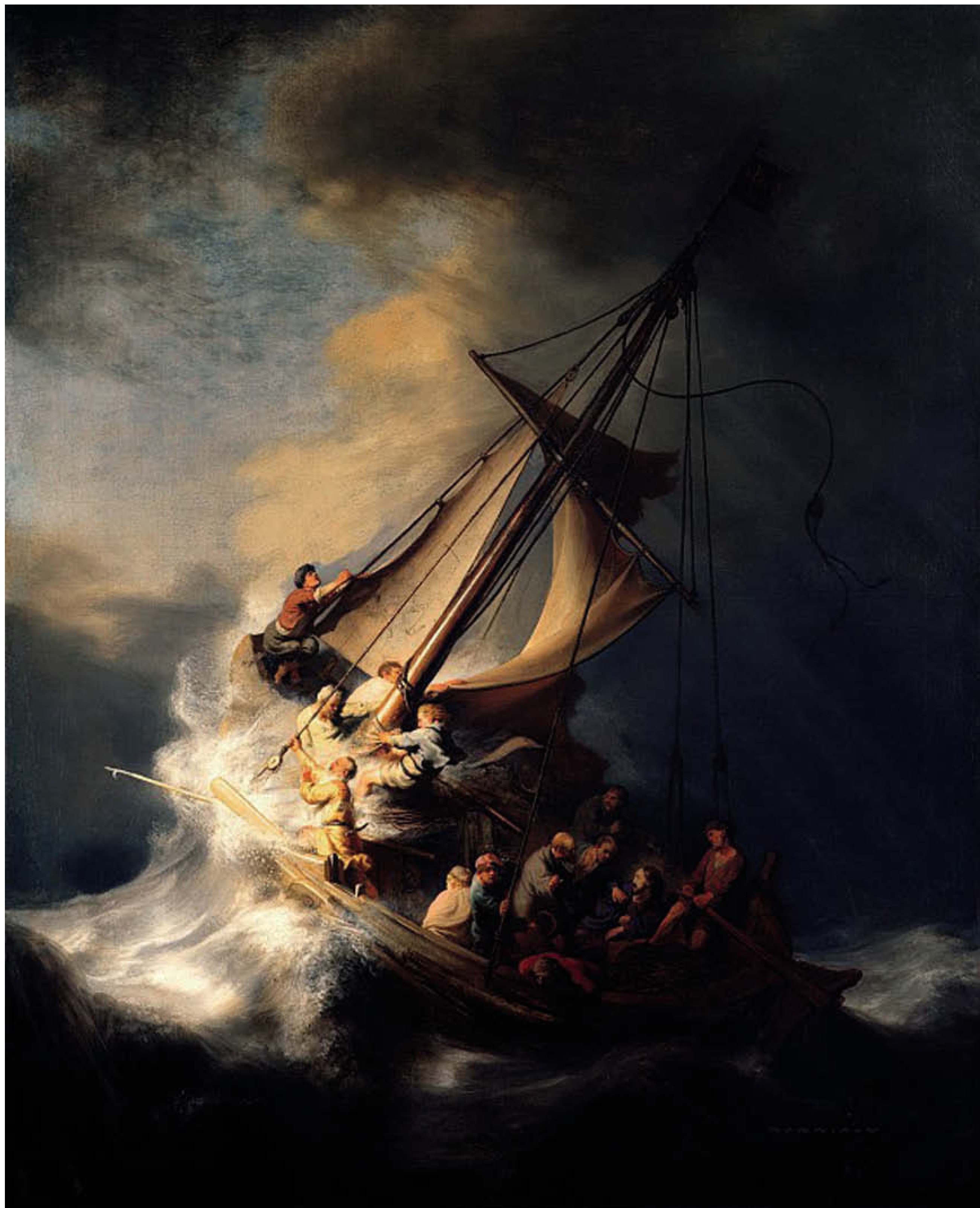
«Портрет Саскии ван Эйленбург», 1633, дерево, масло. Рейксмюзеум, Амстердам

шенные, расшитые драгоценностями платья, какие были модны во время создания картины. Однако действительно завораживают зрителя не столько тщательно проработанный фон и изящные женские фигуры, сколько живость и непосредственность эмоций персонажей.

Не менее ярким воплощением эстетических представлений живописца стало монументальное полотно «Даная» (1636). Этой картиной Рембрандт бросал вызов ни много ни мало как великим мастерам Возрождения. Он изобразил обнаженную Данаю со смелой реалистичностью и подчеркнутой непосредственностью — в его представлении она была далека от классических идеалов.

В этот же период Рембрандт много работал в технике офорта и гравюры, а также создавал новаторские карандашные рисунки, которые объединяла единая манера исполнения.

Заказы поступали к Рембрандту действительно часто: в первые годы своей жизни в Амстердаме он написал не менее полусотни портретов. Ему благоволили консервативные меннониты,

«Шторм на Галилейском море», 1633, холст, масло.
Украдена из музея Изабеллы Стюарт Гарднер, Бостон

«Пир Валтасара», 1633–1634, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон

и это позволило живописцу вскоре после переезда открыть свою собственную студию и набрать учеников. Двойной портрет меннонитского проповедника Корнелиса Ансло, написанный в то время Рембрандтом, был воспет в стихах самим Вонделом. А это значит, что к тому времени Рембрандт мог считаться уже вполне состоявшимся художником, получившим признание общества.

Рембрандт, безусловно, был великим новатором. Даже работая над популярными в то время сюжетами, а значит, будучи вынужденным действовать в строгом соответствии с художественной традицией, живописец умудрялся выразить в картинах собственную индивидуальность, привнести в них свое видение предмета. Так, работая над картиной «Пир Валтасара», он блестяще продемонстрировал публике, что мастерски

может перелагать на полотно даже такие сложные сюжеты, не отступая при этом от своей собственной творческой манеры.

В «Пире Валтасара» ему блестяще удалось передать эмоции, которые испытывают все действующие лица. Рембрандт умело передал изумление и страх, подчеркивая выражения лиц динамичным фоном: он изобразил вино, выплескивающееся из священных сосудов, добавив тем самым символизма своей работе. Особое расположение букв на знаменитой огненной надписи, появившейся на стене, не случайно — в то время одним из близких друзей Рембрандта был еврей Манассе бен Исраэле, которого художник часто изображал на своих этюдах. Он-то и подсказал мастеру верный текст надписи.

Темная палитра прекрасно передает драматизм изображаемой сцены. Картина эта отличается от других работ Рембрандта: в ней нет той детализации и реалистичности, которые отличают прочие полотна. Должно быть, в то время великий мастер опять находился в творческом поиске, пытаясь еще больше усовершенствовать собственный стиль.

«Се человек», 1634, холст, масло.
Лондонская Национальная галерея, Лондон

Благодаря искусному использованию светотени и цветовых контрастов, Рембрандт добивался исключительной живописности и реалистичности изображения.

Материальное положение Рембрандта неуклонно улучшалось, и вскоре после свадьбы он смог купить свой собственный дом, куда и переехал с молодой женой. В отличие от многих современников Рембрандт, даже будучи очень состоятельным человеком, никогда не закатывал пиры и не устраивал званые ужины. Его жизнь была подчинена служению искусству, а потому все его помыслы занимали лишь работа да любимая жена. Он наполнял свой новый дом картинами и гравюрами итальянских мастеров, которые скупал у антикваров. Также

Рембрандт коллекционировал античную скульптуру, оружие, музыкальные инструменты. Ему не нужно было выезжать за пределы Амстердама, чтобы познакомиться с шедеврами своих великих предшественников: в шумном и богатом торговом городе можно было без труда приобрести не только копии знаменитых произведений искусства, но и подлинники.

Рембрандт, и без того будучи человеком достаточно трудолюбивым, после свадьбы работал день и ночь, чтобы обеспечить красавице жене, в которой он души не чаял, достойную жизнь.

«Артемизия», 1634, холст, масло.
Национальный музей Прадо, Мадрид

«Саския в образе Флоры», 1635, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон

«Сюзанна», 1636, дерево, масло. Музей Маурицхёйс, Гаага

Саския стала для него самой настоящей музой, а потому ее образ мы часто видим на картинах великого мастера (надо сказать, что к числу самых знаменитых полотен художника относятся многие портреты Саскии). Он изображал ее в разных ракурсах и позах, «одевал» в волшебные наряды, как, например, на картине «Саския в образе Флоры» (1635). Саския вдохновляла Рембрандта на творчество, ее образ стал для него неисчерпаемым источником вдохновения, а потому работа приносила художнику огромную радость. Наиболее явно его чувства отразились в уже упомянутом нами полотне «Автопортрет с Саскией на коленях» (эту картину еще называют «Веселое общество»), которое Рембрандт написал в 1635 году. Здесь Рембрандт изобразил себя и свою возлюбленную в нарядных одеждах. На лице художника, обращенном к зрителю, широкая улыбка; в одной руке он держит бокал, другой обнимает Саскию.

После безвременной смерти Саскии (она скончалась совсем молодой, в возрасте тридцати лет, вероятнее всего, от туберкулеза), подарившей живописцу только одного наследника, в жизни Рембрандта начался тяжелый период — он не мог выносить людского общества и полностью погрузился в работу.

В тот же год, ставший таким тяжелым для художника, Рембрандт закончил работу над одним из самых известных своих полотен — «Выступ-

«Пожилая женщина с книгой», 1637, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон

ление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга», впоследствии прославившимся под названием «Ночной дозор». Эта картина была написана мастером по заказу нидерландского Стрелкового общества.

Живописец нашел для полотна удачную композицию, вновь выказав мастерское владение искусством передачи светотени, что, впрочем, давно уже стало характерной чертой его уникального стиля. Динамичность, которую Рембрандт заложил в фигуры выходящих на площадь мушкетеров, подняла картину над уровнем стандартного парадного портрета. Здесь все в движении: барабанщик, на которого лает собака, выбивает дробь, разворачивается знамя, порывы ветра колышут одежды стрелков.

Несмотря на то что в соответствии с пожеланиями заказчика на картине должны были быть запечатлены только члены совершенно определенной стрелковой роты, Рембрандт новаторски подошел к композиции и наполнил пространство другими персонажами. Он добавил барабанщика, которого нанимали только для участия в парадах. Оживил картину лающей собакой. На заднем плане, в месте золотого сечения, изобразил девушку в золотистом платье. Как и многие другие персонажи на картине, де-

«Автопортрет художника, опирающегося на каменный подоконник», 1639, бумага, карандаш, тушь. Галерея Альбертина, Вена

«Портрет Марии Трип», 1639, холст, масло. Рейксмюзеум, Амстердам

вушка буквально окружена символами, значение которых до сих пор остается загадкой: на поясе ее ясно различимы пистолет и курица, которые можно считать атрибутами мушкетеров, а в левой руке она держит рог для вина. Возможно, и тут Рембрандт изобразил себя: может статься, что за правым плечом одного из стрелков, Яна Океррсена, на голову которого надета высокая шляпа, и стоит художник. Разгадать истинный замысел живописца, понять все символы, которыми он наполнил свою картину, пытались многие, однако «Ночной дозор» все равно остается одной из самых загадочных картин своего времени.

Столь явное внимание к революционным событиям, еще недавно сотрясавшим Нидерланды, отпугнуло от Рембрандта некоторых заказчиков, а потому эту его картину трудно назвать успешной. Один из заказчиков, капитан Кок, не узнал себя вовсе и даже желал, чтобы его лицо было написано заново. В этой работе отчетливо заметен конфликт, возникший между подлинно новаторским творчеством Рембрандта и ограниченными эстетическими запросами современного ему общества. Художнику было тесно в рамках, которые навязывала ему традиционная культура.

«Охотник с мертвой выпью», 1639, холст, масло. Галерея старых мастеров, Дрезден

«Натюрморт с павлинами», 1640, холст, масло. Рейксмюзеум, Амстердам

В 1640-х годах Рембрандт постепенно отказывается от ярких внешних эффектов, его работы становятся созерцательными, в них появляется мистицизм.

Заказов у столь откровенно выступившего против каноничной живописной культуры Рембрандта стало меньше — количество почитателей его мастерства сократилось. В последующие годы работы живописца постепенно утрачивают внешнюю эффектность и присущую им ранее помпезность. Рембрандт начинает писать спокойные, порой даже интимные картины на библейские сюжеты и жанровые сцены, полотна этих лет буквально пронизаны теплотой. Художник старается изобразить все возможные варианты движения человека, передать все возможные оттенки его чувств. В качестве примера здесь уместно будет назвать такие работы, как «Давид и Ионафан» (1642) и «Святое семейство» (1645).

ПОЗДНЕЕ ТВОРЧЕСТВО

Амстердамская публика все больше и больше охладевала к творчеству Рембрандта, а значит, денег у живописца становилось все меньше и меньше. В мастерской живописца остается лишь несколько самых преданных ему учеников, в то время как остальные, переняв прежнюю манеру письма своего учителя, сами становятся прославленными мастерами. С годами

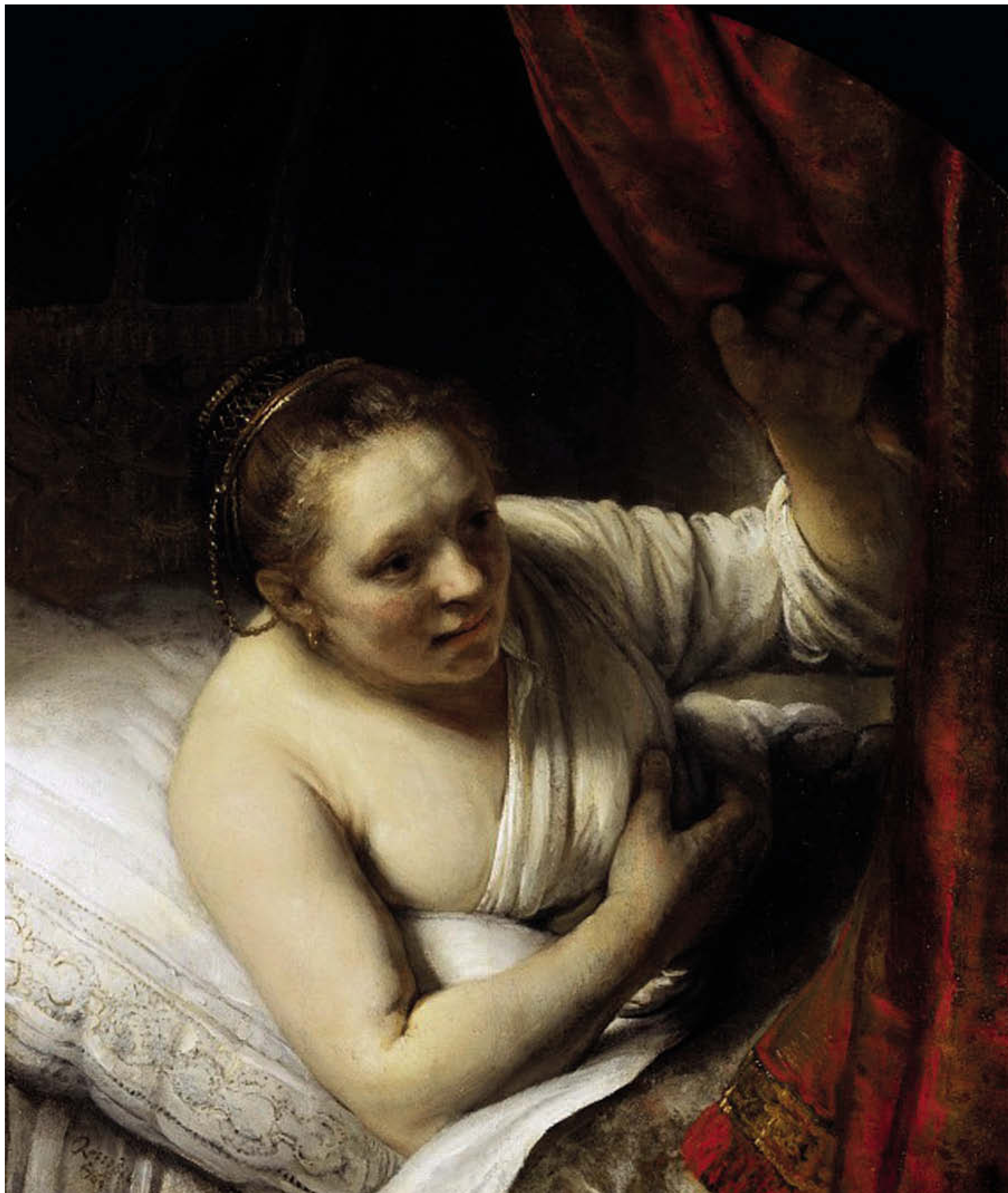
«Автопортрет в шляпе», 1640, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон

«Ночной дозор», 1642, холст, масло.
Рейксмюзеум, Амстердам

Рембрандт отказывается от скрупулезной детализации и начинает отдавать предпочтение смелым мазкам и резким контрастам, и в результате зритель перестает различать детали фона. Около 1645 года его манера письма и вовсе меняется коренным образом. Художник отказывается от золотистого тона, сделав выбор в пользу темно-коричневых оттенков, на которых особенно эффектно выделяются яркие блики чистого цвета, мазки же становятся мягче. Лица портретируемых, на которых лежит отпечаток глубокой тоски, Рембрандт делает суровыми, даже угрюмыми.

Несмотря ни на что, живописец продолжал жить на широкую ногу. В конце 1640-х годов он вступил в связь с молодой служанкой, няней

«Девушка в кровати», 1645–1646, холст, масло.
Национальная галерея Шотландии, Эдинбург

«Мельница», 1645–1648, холст, масло.
Национальная галерея искусств, Вашингтон

своего сына Хендрикье Стоффелс, которая смогла ослабить его тоску по ушедшей молодости и потерянной любви. Хендрикье стала не только возлюбленной художника, но его другом и его музой — Рембрандт часто изображал ее на своих картинах. Например девушка, которую мы видим на картине «Флора» (1654), имеет несомненное сходство с Хендрикье, она же изображена и на картине «Купающаяся женщина». Надо сказать, что, кроме портретов своей

«Аристотель, созерцающий бюст Гомера», 1653, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

возлюбленной, которая подарила художнику дочь Корнелию, Рембрандт в те годы практически ничего не создавал. Он сознательно отошел от тем, имеющих национальное или общечеловеческое значение, и писал картины на бытовые темы.

Рисуя Хендрикье, Рембрандт никогда не указывал ее имя в названиях своих полотен. Это

же «правило» коснулось и картины «Купающаяся женщина». Сама работа очень примечательна: живописец полностью отказался от классического идеала обнаженной женской фигуры. Благодаря игре светотени он выделил молочно-белое тело на темно-коричневом фоне, и теперь перед нами предстает очаровательная, стыдливая девушка. Создается впечатление, будто эта картина создана не для всех, словно изображенная на ней девушка позировала не специально и художник на самом деле застал ее врасплох.

Короткие, торопливые мазки, поверхностно нанесенные на холст, создают впечатление незаконченности, отчего картина кажется лишь эскизом. Однако живописец гордился этой своей работой: об этом мы можем судить по подписи и проставленной дате (если бы картина ему не нравилась, он не стал бы уделять ей так много внимания).

В 1647 году Рембрандт снова возвращается к офорту: он подолгу работает над портретами бургомистра Яна Сикса и других влиятельных горожан. Используя все известные ему приемы, художник тратит на рисунки очень много времени. Так, тщательно проработанное им изображение «Христос, исцеляющий больных» потребовало семи лет кропотливого труда. Виртуозно применяя повторное травление, создавая серийные оттиски, разнообразные по силе тона и штриха, добиваясь удивительной образной глубины содержания, Рембрандт впервые поставил печатную графику на один уровень с живописью. Множество офортов, которые могли бы принести художнику немало денег, он раздарил своим друзьям. Среди наиболее значимых произведений в этой технике необходимо выделить гравюру «В сто гульденов», законченную в 1649 году после шести лет упорного труда, а также такие офорты, как «Три креста», «Три дерева», «Христос в Эммаусе», созданные в период с 1643-го по 1655-й год.

«Купающаяся женщина», 1654, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон

«Флора», 1654, холст, масло.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк

В этот период, ознаменованный для художника жизненными невзгодами, Рембрандт обращает внимание на пейзаж и натюрморт. В его пейзажах тяжелые грозовые облака и порывы ветра напоминают нам о Рубенсе и Сегерсе, редкие натюрморты полны драматизма и меланхолии, а светотень достигает невиданного прежде богатства оттенков.

Названием гравюры «В сто гульденов» мы обязаны продавцу картин, который предложил страстному коллекционеру Рембрандту купить несколько эстампов Марка Антонио за сто гульденов. Таких денег у живописца не было, и он в качестве платы отдал торговцу копию своей картины «Исцеление больных».

Как человек, полный художественных замыслов, Рембрандт часто не дорожил своими творениями. Коллекционируя чужие работы, он не оценивал высоко собственные, словно не знал настоящую цену своим произведениям. Это была одна из причин его денежных затруднений, с которыми он часто сталкивался в последние годы своей жизни. 1647 год стал годом упадка — несмотря на то что живописец снова начал активно работать, он получал крайне мало заказов. В те годы в Амстердаме и других приморских городах начали сокращаться коммерческие обороты, и цены на картины стремительно падали. В прежнее время Рембрандт мог жить, не задумываясь о деньгах, но теперь за его портреты не хотели платить больше шестидесяти флоринов.

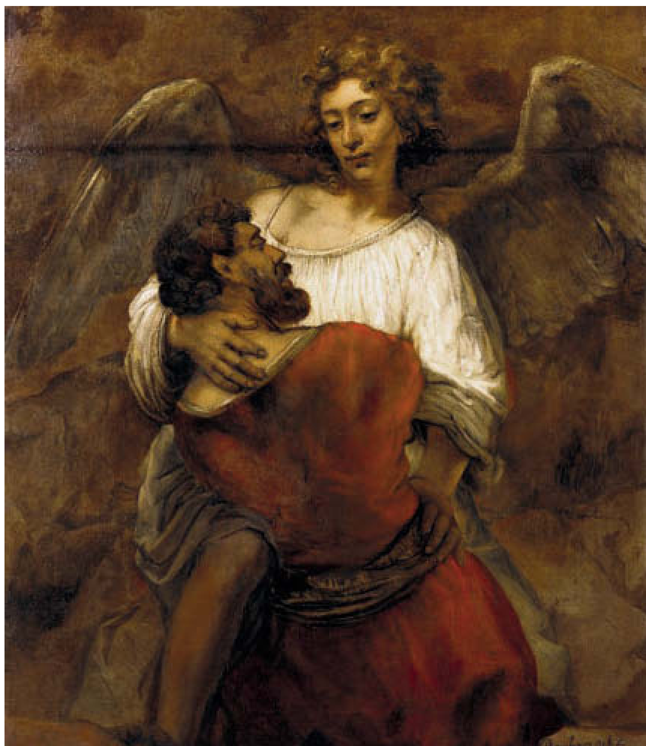
Постепенно Рембрандт оказался за бортом, его работы больше не соответствовали живописной моде, которая в значительной степени изменилась под влиянием французской культуры. Сильные, полные реализма полотна Рембрандта перестали находить отклик в художественных кругах Амстердама. Творческий гений великого живописца пошел вразрез с требованиями зрителей, но Рембрандт во что бы то ни стало хотел сохранить собственный, самобытный стиль. Друзья старались помочь мастеру: убеждали его приспособиться к новым веяниям и писать в манере, угодной покупателям. Однако их слова не возымели действия.

Отрадой стареющего живописца по-прежнему оставалась его прекрасная муза Хендрикье, которую он рисует много и часто и с которой в 1654 году пишет героиню своего полотна

«Апостол Варфоломей», 1657, холст, масло. Музей искусств Тимкена, Сан-Диего

«Флора». Эта картина совсем не похожа на ту, что писал живописец в 1634 году со своей жены Саскии: она отличается не только новой интерпретацией образа, но и композицией и настроением. Рембрандт пересмотрел все в старом сюжете: он изобразил Хендрикье в профиль, в напряженной и сосредоточенной позе, с задумчивым, строгим лицом. Несмотря на то что в наряде Флоры остались растительные украше-

«Борьба Иакова с ангелом», около 1659, холст, масло. Берлинская картинная галерея, Берлин

«Юнона», вторая треть XVII века, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

ния и цветочный орнамент, сам ее костюм стал современным. Исчезло ощущение старины — в этот раз живописец сделал богиню своей современницей.

В 1656 году Рембрандт оказался в затруднительном положении и объявил себя неплатежеспособным, а в следующем году вся обстановка дома семьи ван Рейн продается с аукциона в счет погашения долгов живописца. Художник был вынужден переехать в ремесленный квартал Иордаан, на улицу Розенграхт. Именно это место стало последним пристанищем Рембрандта. В 1657 году живописец написал автопортрет, в котором выразил все свое душевное состояние в эпоху разорения: к этому году он уже познал столь много горестей, что с избытком хватило бы и на десятерых. Великий живописец изобразил себя на темном фоне, взгляд его проницательных глаз суров и по-прежнему горд, художник словно ищет своих былых почитателей и никак не может их найти. Губы его плотно сжаты, и на них играет тонкая усмешка, полная упрека и даже презрения. И становится ясно: он не сломлен невзгодами, он продолжает творить. Спустя несколько лет, в 1660 году, живописец создает другой свой автопортрет, на котором мы видим уже более спокойного человека. Откровенность и честность, с которой Рембрандт изображает самого себя, достойны уважения. Так, на автопортрете 1660 года в гла-

«Портрет синдиков цеха суконделов», 1662, холст, масло. Рейксмюзеум, Амстердам

зах художника ясно заметна усталость, на его осунувшемся лице лежит печать прожитых лет и бесчисленных забот. Однако перед нами не жалкий, сломленный старик, а истинный мастер.

В последние годы жизни к Рембрандту вернулись уважение и признание публики, его считали истинным виртуозом, к которому невозможно приблизиться. О том, что его картины когда-то выходили из моды, никто уже и не вспоминал. В 1661—1662 годах ван Рейну удается получить свой самый большой заказ. Мэрия Амстердама заказала мастеру картину «Заговор Клавдия Цивилиса» — гигантское полотно, на создание которого живописец потратил несколько лет. После того как картина была готова, она была размещена в ратуше Амстердама.

В июле 1663 года умерла Хендрикье. Спустя шесть лет, осенью, скончался и сам великий мастер. За его плечами осталось более четырех со-

«Конный портрет Фредерика Ригеля», 1663, холст, масло.
Лондонская Национальная галерея, Лондон

«Семейный портрет», 1668, холст, масло.
Музей герцога Антона Ульриха, Брауншвейг

тен полотен, а также множество искусно выполненных гравюр и рисунков, часть из которых не сохранилась до наших дней. И сейчас мы можем сказать: Рембрандт — это не только величайший художник, это вдохновенный поэт, перенесший множество страданий, но сохранивший в своем сердце сострадание к людям. Он познал и радость любви, и горечь утраты, и блеск славы, и тяготы нищеты — и все свои чувства, все эмоции, все радости и горести выплеснул в своих картинах. И мы, спустя несколько веков после смерти великого мастера, не устаем восхищаться его безграничным талантом.

СПИСОК КАРТИН

«Крещение евнуха», 1626, дерево, масло. Национальный музей религиозного искусства, Утрехт

«Товит, подозревающий жену в воровстве», 1626—1627, холст, масло. Рейксмюзеум, Амстердам

«Самсон и Далила», 1628, доска, масло. Берлинская картинная галерея, Берлин

«Молодой ученый и его наставник», 1629—1630, холст, масло. Музей Гетти, Лос-Анджелес

«Иеремия, скорбящий о гибели Иерусалима», 1630, холст, масло. Рейксмюзеум, Амстердам

«Портрет пожилого человека в военном костюме», 1630—1631, дерево, масло. Музей Гетти, Лос-Анджелес

«Воскрешение Лазаря», 1630—1632, доска, масло. Окружной музей искусств, Лос-Анджелес

«Минерва», 1631, холст, масло. Берлинская картинная галерея, Берлин

«Портрет мужчины, члена семьи ван Берештейн», 1632, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Похищение Европы», 1632, холст, масло. Музей Гетти, Лос-Анджелес

«Урок анатомии доктора Тульпа», 1632, холст, масло. Музей Маурицхёйс, Гаага

«Портрет мужчины в восточном костюме», 1632, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Беллона», 1633, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Портрет женщины», 1633, дерево, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Портрет Саскии ван Эйленбург», 1633, дерево, масло. Рейксмюзеум, Амстердам

«Шторм на Галилейском море», 1633, холст, масло. Украдена из музея Изабеллы Стюарт Гарднер, Бостон

«Пир Валтасара», 1633—1634, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон

«Се человек», 1634, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон

«Артемизия», 1634, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

«Саския в образе Флоры», 1635, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон

«Сюзанна», 1636, дерево, масло. Музей Маурицхёйс, Гаага

«Пожилая женщина с книгой», 1637, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон

«Автопортрет художника, опирающегося на каменный подоконник», 1639, бумага, карандаш, тушь. Галерея Альбертина, Вена

«Портрет Марии Трип», 1639, холст, масло. Рейксмюзеум, Амстердам

«Охотник с мертвой выпью», 1639, холст, масло. Галерея старых мастеров, Дрезден

«Натюрморт с павлинами», 1640, холст, масло. Рейксмюзеум, Амстердам

«Автопортрет в шляпе», 1640, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон

СПИСОК КАРТИН

«Ночной дозор», 1642, холст, масло. Рейксмюзеум, Амстердам

«Девушка в кровати», 1645—1646, холст, масло. Национальная галерея Шотландии, Эдинбург

«Мельница», 1645—1648, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон

«Аристотель, созерцающий бюст Гомера», 1653, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Купающаяся женщина», 1654, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон

«Флора», 1654, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Апостол Варфоломей», 1657, холст, масло. Музей искусств Тимкена, Сан-Диего

«Борьба Иакова с ангелом», около 1659, холст, масло. Берлинская картинная галерея, Берлин

«Юнона», вторая треть XVII века, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Портрет синдиков цеха сукноделов», 1662, холст, масло. Рейксмюзеум, Амстердам

«Конный портрет Фредерика Ригеля», 1663, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон

«Семейный портрет», 1668, холст, масло. Музей герцога Антона Ульриха, Брауншвейг

Литературно-художественное издание
Великие художники мира

РЕМБРАНДТ ХАРМЕНС ВАН РЕЙН

Составитель **В. А. Совинин**

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Шеф-редактор *А. Боровик*
Выпускающий редактор *Е. Крылова*
Художественное оформление: *Т. Гришина*
Компьютерная верстка: *Н. Орлова*
Подбор иллюстраций: *Г. Слабко*
Корректор *И. Попова*

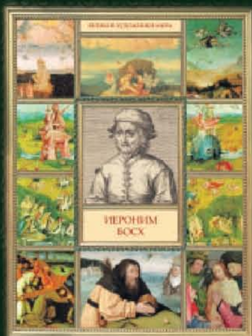
Издание имеет значительную историческую / художественную / культурную ценность для общества.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ
знак информационной продукции не ставится

Подписано в печать 11.08.2014 г.
Формат 60x90/8. Гарнитура «NevaC». Усл. печ. л. 5,0
Тираж 10 000 экз.
Заказ № 2279

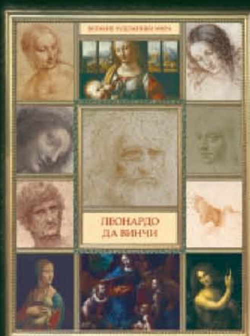
Адрес электронной почты: info@ripol.ru
Сайт в Интернете: www.ripol.ru

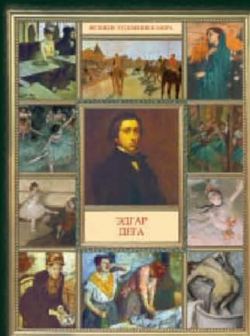
ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23

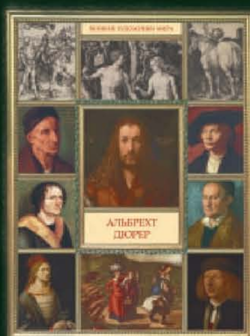
Отпечатано в Китае

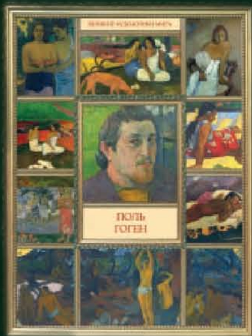

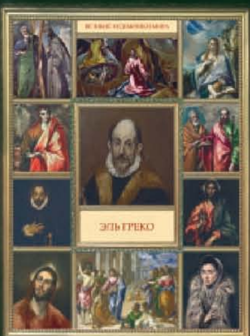

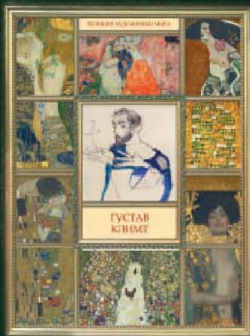

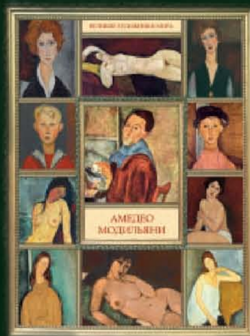

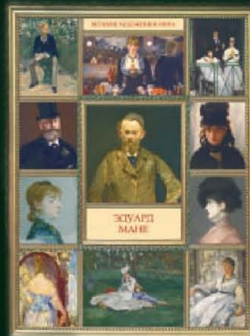

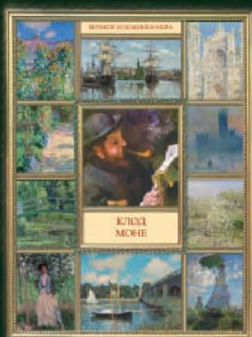

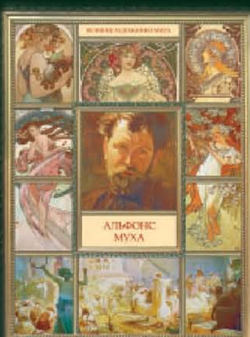

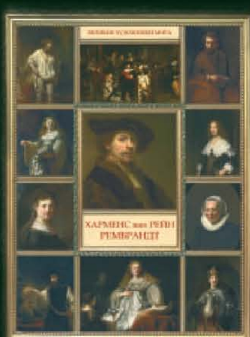

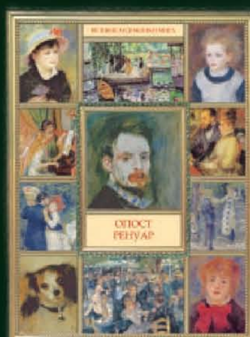

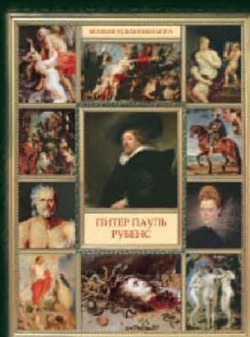

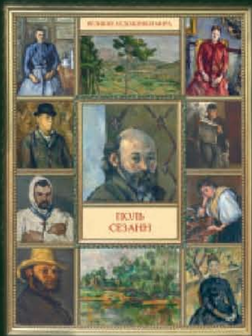

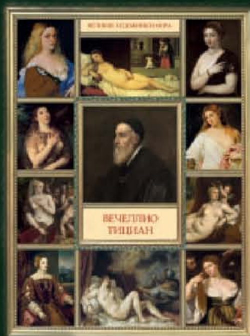

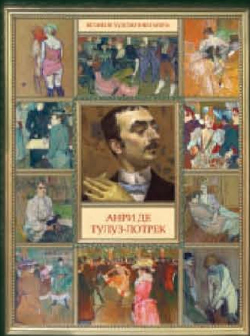

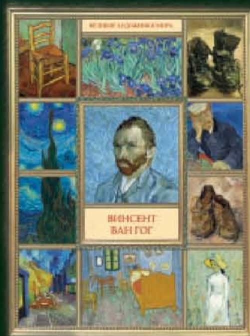

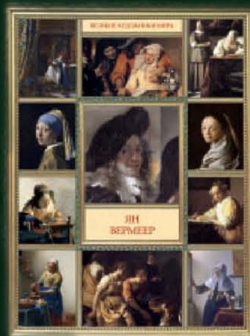

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ
В 20 КНИГАХ

ISBN 978-5-386-07844-7
